

LAS DANZAS CLASICAS EN LA INDIA

Las danzas de la India son reconocidas hoy día como una de las principales herencias artísticas del mundo entero. El arte de la danza, en la India, comprende un conjunto tal de medios de expresión, de ritmo, de belleza, de poesía, de música, de drama y de color que puede decirse que es el más completo y el más atractivo de las artes que la India ha legado al mundo.

La leyenda dice que el dios *Brahma* fue el primero en concebir la idea de la danza. Se inspiró en todas las sabidurías contenidas en los Vedas y creó al *Nāṭya Veda*, cuya función era no solamente divertir la vista, sino también elevar el espíritu.

La leyenda tiene su sentido, porque indica el carácter serio e importante adoptado por la India respecto a la danza, que allí se considera bajo un aspecto intelectual, filosófico, moral y religioso. La danza se ha desarrollado en este país en torno a los templos para ser elevada al valor de un rito esencial. Solamente a partir de la época moderna la danza hace su aparición en la escena de los teatros.

La danza india puede clasificarse sumariamente en dos grupos principales, el grupo *Tāṇḍava* y el *Lasya*. El primero representa a la cósmica del dios *Śiva*, y es distintivo de vigor y virilidad. El segundo es un tipo de danza más dulce, expresado por *Pārvatī*, la esposa de *Śiva*, y caracterizado por la gracia y la delicadeza. Un rasgo característico es el carácter complementario de estos dos tipos de danzas, y cualquier bailarín debe asimilar las danzas de los dos grupos para llegar a un equilibrio perfecto entre la fuerza y la gracia.

La esencia misma de la danza india consiste en los gestos, llamados *mudrās*. Estos gestos constituyen un lenguaje perfectamente inteligible, y cualquier relato, incidente o emoción pueden expresarse con elocuencia por medio de esos gestos, lo mismo que cualquier representación, bien sea la de un ciervo, un elefante o una flor de loto, puede expresarse simbólicamente. La buena ejecución de una danza comprende pues necesariamente un sentido exacto de la sugestión. De este modo cuando *Rāma*, el héroe del *Rāmāyāna*, coge el arco de *Śiva* para tensarlo el bailarín debe no solo sugerir esta acción, sino también la fuerza necesaria para levantar el pesado arco y tensarlo, sin que el bailarín tenga en las

manos nada que se parezca a un arco. Es este amplio campo abierto a la sugestión el que enriquece el arte de la danza, y la grandeza de un artista, hombre o mujer, reside en su capacidad de sugerir ideas y representaciones tan sutiles como variadas.

Hay cuatro grandes escuelas de danza en la India, llamadas *Bharata Nāṭyam*, *Kathakali*, *Kathak* y *Manipuri*. La más pura y la más antigua de estas escuelas es probablemente la *Bharata Nāṭyam*, cuya tradición se remonta muy lejos. Esta danza es ejecutada por un solo bailarín —la mayoría de las veces por una bailarina— y la música está compuesta por un coro y por un grupo que toca el tambor. La música cantada hace las funciones de comentario de la danza. La danza *Kathakali*, de la región de Malabar, es la forma más dramática de la danza india. El nombre quiere decir “cuento representado” y la danza exige numerosas personas, que toman el argumento de su cuento, la mayoría de las veces, de los poemas épicos.

La escuela *Kathak* pertenece al norte de la India y muestra indiscutibles influencias del Islam. Su elegancia tiene su origen en el refinamiento de la corte de los emperadores mogoles, mientras que sus ritmos complicados son de origen indígena.

La danza *Manipuri*, es esencialmente lírica y de un carácter más ligero.

Además de las cuatro grandes escuelas de danza india, existen las danzas folklóricas de cada región del subcontinente. Cada región posee sus propias danzas populares, sus grupos artísticos, su música y su ritmo, y expresan las particularidades de la vida local. Todas las danzas de la India tienen una cierta semejanza, porque proceden fundamentalmente de la misma concepción de la danza. Estética, teoría y práctica se derivan de una fuente idéntica que se ha descrito más arriba. Todas las danzas se remontan a un arte muy antiguo, altamente estilizado y desarrollado.

Bharata Nāṭyam

Lo que hoy se designa bajo el nombre de *Bharata Nāṭyam* es una forma de danza clásica practicada en la India meridional, y más especialmente en la región llamada Tamilnad, poblada por la raza tamil que habla la lengua tamul. La escuela de danza *Bharata Nāṭyam* engloba en cierto modo todas las formas de danza pura y de arte dramático coreográfico, ejecutados según las reglas del *Nāṭya Shāstra* que es el tratado más antiguo de arte coreográfico conocido en la India, y que se le atribuye al sabio *Bharata*.

El sentido de *Bharata Nāṭyam* salta a la vista. La traducción literal es “la danza de *Bharata*”. Según la teología hindú, el dios *Brahma*, que es el primero en la trinidad hindú, introdujo al sabio *Bharata* en los secretos del arte de la danza. Existe una evidencia

histórica que demuestra que alrededor del siglo tercero antes de la era cristiana, el sabio *Bharata* escribió en lengua sánscrita su célebre tratado *Nāṭya Śāstra* que contiene las reglas en las que todavía se inspira la escuela *Bharata Nāṭyam* a guisa de código estético general.

La danza *Bharata Nāṭyam* comprende, en efecto, todas las formas del arte, y su mensaje no está dirigido hacia el exterior, es decir hacia una diversión material gobernada por los sentidos, sino hacia el interior: este mensaje se dirige al alma del espectador y del danzarín y es una forma de arte que constituye en primer lugar un lenguaje espiritual.

La concepción de vida expresada por la religión hindú abarca todo el universo. Se ha hablado a este respecto de concepción cósmica. A nadie le sorprenderá que entre las múltiples formas de expresión de la representación de la divinidad, la danza, la música, el drama y las artes plásticas hayan ocupado un lugar importante. ¿No es el dios Śiva el que ha puesto el universo en movimiento por su danza, y no está representado como tal en la actitud llamada *Nataraja*? Aquí tocamos uno de los aspectos fundamentales de la religión hindú, y encontramos la explicación en el hecho de que la danza *Bharata Nāṭyam* era en su origen una danza ritual en el templo, que todavía en el momento actual ha conservado un carácter esencialmente religioso.

Clasificación

Como veremos con ocasión del estudio de otras danzas clásicas de la India, estas pueden subdividirse en dos grandes grupos, el primero llamado *tāṇḍava*, que es una representación de fuerza ejecutada la mayor parte de las veces por bailarines, y la segunda llamada *lasya*, es una danza de carácter mucho más dulce ejecutada por bailarinas. *Bharata Nāṭyam* pertenece al segundo grupo y es apropiada, efectivamente, para que la ejecuten mujeres, ya que los movimientos que han de realizarse exigen un gran refinamiento y mucha gracia. En principio la ejecución se hace por una sola bailarina, pero hay muchas variedades en las que esta ejecución corre a cargo de varias personas. Aquí se refleja una vez más la concepción religiosa de los hindúes, que ven en el arte coreográfico una aspiración del creyente hacia la divinidad, una expresión de todo el ser, cuerpo y alma, hacia un fin inmaterial. No está fuera de lugar decir que la danza india es en cierto modo una especie de yoga, en lo que respecta a los duros ensayos y la severa disciplina impuestos al alumno durante largos años, con el fin de llevar el cuerpo y el espíritu a un estado de perfección tal que la ejecución de la danza *Bharata Nāṭyam* sea una segunda naturaleza.

Técnica

Etimológicamente, se ha intentado explicar el término *Bharata Nāṭyam* por la reunión de elementos "*bhava*", sentimiento, "*raga*", melodía, y "*tala*" ritmo. En realidad esta danza es un conjunto de estos tres elementos. La teoría fundamental distingue, en el arte coreográfico, la danza pura o el movimiento abstracto, llamado "*nritta*" y la danza ejecutada delante del espectador, por la mirada estética, llamada "*nriṭya*". Tiene gran importancia el arte interpretativo del bailarín, o "*abhinaya*". Los movimientos de las manos y de los pies son otros tantos símbolos, cuyo significado está dirigido a la creación de un ambiente estético más que a la expresión literal de cualquier ocupación. Los gestos son el medio de expresión esencial. Las diferentes posiciones de las manos, "*mudrā*" tienen un sentido que se precisa por movimientos muy concretos del cuello, la cabeza, los ojos, los brazos, las piernas y los pies. Las reglas que presiden la ejecución y la sucesión de estos movimientos son muy estrictas y deben seguirse al pie de la letra.

El comienzo convencional de una danza *Bharata Nāṭyam* es siempre un saludo, "*alarippu*", cuyo sentido exacto es "poner en las flores" y que es dirigido por el ejecutante a los dioses, al maestro de la danza y a los espectadores. Los movimientos son todos evocaciones del cáliz de las flores, mientras que la música sigue una medida de seis tiempos llamada "*rupukam tala*". Después de esta breve introducción, una composición más culta llamada "*jathiswaran*" sigue a continuación; la música ejecuta alternativamente notas agudas y melodiosas.

La mímica del ejecutante se pondrá de relieve en la "*sabdam*": por gestos y expresiones calculados del rostro, el bailarín deberá explicar a los espectadores cuál es el significado de la música y de la danza. Generalmente el tema es una alabanza dirigida a un dios, un soberano o un héroe.

La parte más ardua de la danza es la "*Varnam*"; también es la que dura más tiempo, y su ejecución es especialmente difícil. El bailarín debe contar con un poder de mímica sin igual, esto es la piedra de toque que revela la clase a la que pertenece el bailarín. "*nritta*" y "*adhinaya*" van a sucederse hasta alcanzar un paroxismo llamado "*charana*", que será al mismo tiempo la conclusión de la danza. Este final comprende una acción vertiginosa combinada con todas las posibilidades de expresión por medio de gestos y la rapidez de movimientos no debe hacerse en detrimento de la belleza. Aquí el bailarín encuentra las posibilidades mejores de improvisación y de expresión de sentido estético. La ejecución de la danza no ha terminado todavía. Los movimientos se hacen más lentos y según del tiempo de que se disponga todavía, y de la clase del público, se ejecuta una o varias "*padams*", que son retratos cantados, o in-

termedios líricos exaltando de forma delicada la admiración y el amor.

El final de la danza se anuncia por una composición rítmica llamada "*thillana*", que consiste en una canción cuyas palabras son reemplazadas por un juego expresivo y complejo de los pies y por posturas plásticas. La música acelera el ritmo, que el bailarín se cunda con movimientos de todo el cuerpo y el espectáculo se termina en una atmósfera de alegría.

Kathakali

La cuna de la danza *kathakali* se encuentra en Kerala, en el extremo sudoeste de la península india. La situación geográfica del Kerala ha preservado a la región de influencias extranjeras que habrían podido desnaturalizar el arte, y la danza *kathakali*, extraña y dramática, se ha conservado bajo su forma original desde hace casi quinientos años. La tradición remonta su origen al siglo xvi, a un monarca de un principado de Malabar. Como esta danza toma en realidad numerosos elementos del folklore local y se deriva de elementos preexistentes, la danza fue adoptada no como una nueva danza, sino como una parte integrante del arte popular indígena. En realidad, si la danza *kathakali* en su forma actual tiene una antigüedad de quinientos años, data por sus orígenes de una época que se sitúa por lo menos mil quinientos años antes. Esta escuela de danza es el resultado de un procedimiento secular durante el cual las diferentes tendencias dramáticas, tanto de origen dravídico como ario, se desarrollaron y se entrecruzaron para finalmente dar origen a la complicada danza que vemos actualmente.

El *kathali* es un "drama danzado"; el significado literal de la palabra es "una historia a la que se ha puesto música". Al principio se designaba a esta danza bajo el nombre de *Rāmakatham*, o historia de *Rāma*, el héroe de la gran épica india llamada *Rāmāyāna*. Más tarde los bailarines *kathakali* tomaron como inspiración de sus temas los enormes recursos que les ofrecían la colección de leyendas y de mitos de la India. En el repertorio coreográfico fueron incluidos episodios de gran significado emotivo de los *Rāmāyāna*, *Mahābhārata* y *Purāna*.

Técnica

El mundo que crea la danza *kathali* es un mundo fantástico de imponderables, de fantasía, habitado por héroes y heroínas de la India e inspirándose en múltiples esplendores de la mitología hindú y del clasicismo histórico. El arte del bailarín *kathakali* está circunscrito por el hecho de que sin ayuda de ningún artificio escénico ni de decorado, consigue conjurar visiones de grandeza celeste y la gloria de los tiempos pasados. Para llegar a crear esta

ilusión debe asimilar un lenguaje compuesto por gestos que comprenden una infinidad de actitudes en donde las manos, el rostro y el vestido son ayudas muy poderosas. La danza *kathakali* presenta dentro de una técnica estilizada un arte completo, elaborado como una ciencia y que puede llamarse secular a pesar de los sentimientos religiosos que le han inspirado.

La danza *kathakali* fue primero una danza presentada en el peristilo de los templos, de donde pasó a los espacios abiertos de los pueblos bajo forma de arte popular. Allí, todo el pueblo podía seguir las evoluciones de los bailarines en un ambiente más apropiado al marco de las leyendas. Los corredores y claustros de los templos tenían el inconveniente de no solo limitar el espacio disponible, sino de excluir a gran parte de la población cuyas castas inferiores no tenían acceso a las representaciones de arte sagrado. Considerada bajo este ángulo, la danza *Kathakali* es no solamente una renovación del arte coreográfico y dramático, sino también una reforma religiosa.

Un arte compuesto

La danza *Kathakali* se inspira en una combinación de drama, de música y de danza, además de la poesía y de la mímica. El término hindú *nāṭya* designa al arte dramático que comprende el drama, la música y la danza, y de todas las escuelas de danzas clásicas en la India es la escuela *Kathakali* la que refleja más fielmente estos elementos. La danza *Kathakali* es también *nritya*, es decir una danza interpretativa. Su técnica es difícil y las exigencias coreográficas, poéticas, musicales, en una palabra artísticas, son muy elevadas y exigen bailarines de primera categoría.

La realización del "rasa"

El término hindú *nāṭya*, el arte dramático, implica la sumisión a ciertas reglas estéticas comunes a todas las formas artísticas. La idea central designada para la realización del "rasa" es el grado más elevado de perfección que puede alcanzarse por el intérprete del arte. La danza *Kathakali* incita al bailarín a evocar un estado de alma, *bhava*, y debe evocar en el espectador una emoción que le corresponda. El vínculo espiritual que se crea de esta manera entre el bailarín y el espectador se describe por medio del vocablo *ananda*, o la felicidad espiritual, que es en realidad el verdadero fin de toda manifestación artística. Con el fin de llegar a un ideal tan elevado, es indispensable que el bailarín posea una técnica experimentada y un dominio completo de los músculos faciales que deben dar la expresión a las diferentes formas de "rasa".

Los navarasas

Un antiguo tratado de danzas indias, el *Nāṭya Śāstra*, clasifica a los *rasa* en *navarasas* o nueve grupos diferentes: *sringāra* (sentimiento erótico), *vīra* (sentimiento heroico), *karuṇa* (sentimiento patético), *adbhuta* (sentimiento de asombro), *raudra* (sentimiento de furor), *hāsyā* (sentimiento de hilaridad o cómico), *bhayānaka* (sentimiento de temor), *bībhatsa* (sentimiento de horror o de desagrado) y *śānta* (sentimiento de paz y de tranquilidad). Bajo estas designaciones esenciales se clasifican los principales sentimientos y emociones de los seres humanos, y varían desde las sensaciones lejanas y los impulsos normales hasta las experiencias más profundas del alma.

La danza *Kathakali* se ha especializado en la expresión de los *navarasas* hasta en los detalles, con un sentido especial de la exactitud. Se han puesto en juego todos los recursos de la mímica para describir los estados mentales ya citados, desde la dilatación de las pupilas hasta la contracción de las aletas de la nariz, con el sutil acompañamiento del juego de manos y de miembros, llamado *mudrā*. El efecto sobre el espectador atento es generalmente inmediato.

El estilo "tāṇḍava"

La gran complejidad de la técnica *Kathakali*, que pone de manifiesto el vigor masculino es como tal designada por *tāṇḍava*, lo opuesto al estilo más suave, más femenino llamado *lasya*. Se considera generalmente que la técnica *Kathakali* no está adaptada para las mujeres y se explica así el hecho de que los papeles femeninos sean representados por jóvenes. Lo que no quiere decir que el *Kathakali* no describa escenas tiernas, pero generalmente son un intermedio entre escenas más violentas de algún combate a muerte. La danza *Kathakali* ha hecho evolucionar un estilo llamado *vira rasa* acompañado de sentimientos heroicos y de cólera (*raudra*). Para adquirir una técnica completa de bailarín, que comprende la educación de todo el cuerpo, son necesarios de diez a doce años.

Kalasams

Los aspectos más violentos del *Kathakali* son los *kalasams*, o danzas puramente, *dava*, ejecutadas al final de una estrofa de versos cantados. Los *kalasams* son ejecutados con mucho vigor y energía.

Además de la danza estilo *Bharata Nāṭyam* y de una danza *Kathakali*, hemos visto que hay cuatro principales escuelas de danza hindúes, las dos últimas son la *Kathak*, que tiene su origen en el norte de la India, porque esta parte de la India fue conquistada

por los musulmanes, los mongoles tenían allí su corte y la influencia islámica fue mayor en esta región. Los musulmanes trataron de suprimir las danzas con movimientos inspirados en temas religiosos, porque se oponen a la representación de Dios por el hombre. Por ello la danza india se ha transformado de una expresión completamente religiosa a otra más profana. También asimiló costumbres y coreografías musulmanas. La base de la danza *Kathak* es el ritmo expresado por movimientos de los pies. Los del cuerpo y los brazos son limitados, pero tiene unas vueltas y giros muy rápidos. El golpeteo de los pies se hace cada vez rápido con el acompañamiento de los tambores. Las expresiones del rostro no se emplean. Mujeres o bien hombres pueden ejecutar la danza *Kathak*.

La cuarta escuela de danza hindú es la de *Manipuri* en el nordeste de la India. Hay danzas de la escuela *Manipuri* que son viriles y acrobáticas (las danzas tribales como la que representa unos desposorios a los que asisten mariposas, monos, etc. y todos los personajes se representan de forma real), también hay algunas danzas que se caracterizan por la gracia de sus movimientos cimbreados. Los *Manipuri* habían creado óperas bailables llamadas *Ras Lillas* en las que se representaban las leyendas de *Krishna*. La danza *Manipuri* se termina por un baile popular. Es usual que todo un pueblo ejecute un baile como plegaria para invocar la protección de los dioses.

Madrid

JUAN ROGER RIVIERE